

Compétence 4 :
« Réaliser des actions à visée artistique,
esthétique ou expressive »

Les arts du cirque au cycle 2, cycle 3

Ce document s'appuie sur le registre du cirque contemporain en développant l'activité dans le cadre d'une démarche créative.

Les principes utilisés sont ceux de la démarche de création en danse. (Partir des actions des élèves pour les transformer et les faire évoluer)

Quels sont les enjeux éducatifs de la compétence 4, avec cette activité support ?

LES ENJEUX	CYCLE 2 Oser et savoir agir avec une intention de communication	CYCLE3 Oser et savoir agir pour composer, créer pour partager
Utiliser une Motricité spécifique	Contextualiser le répertoire en utilisant les paramètres du mouvement et les ressources/contraintes créés par les engins	Affiner son répertoire gestuel et l'utiliser à bon escient en fonction de l'intention
Construire l'image de soi	S'approprier les rôles d'acteur et de spectateur (Oser agir en acceptant d'être regardé, de regarder) Prendre en compte les autres, avoir une attitude d'écoute.	Intégrer la critique pour transformer la composition ou création
Communiquer corporellement	Produire, identifier un effet en fonction d'une intention S'engager dans un projet (seul ou à plusieurs)	S'engager dans un projet (seul ou à plusieurs) Utiliser des ressources pour rendre lisible une intention
Développer un rapport à une culture particulière	Décrire un effet dans une production. Alimenter par des vidéos, assister à des productions.	Décoder une production Ouverture avec un travail en partenariat, découvrir/lire des productions/assister à des productions

** En cycle 1, cette activité est difficile car il faut avoir construit un répertoire moteur qui va au-delà du répertoire de base construit à cet âge par des élèves.*

Les éléments à construire :

Cycle 2	Cycle 3
<p>Une motricité en <u>sécurité</u> avec l'objet</p> <p>Un enchaînement de <u>trois éléments corporels</u> liés à une ou deux familles</p> <p>Au moins deux types de relation à l'autre (ensemble, aide, opposition, décalage etc...)</p> <p>Une <u>composition</u> parmi les éléments répertoriés</p> <p>Une <u>concentration</u> du début marqué jusqu'à la fin marquée.</p> <p>Des <u>critères d'observation</u> (spectateur – observateur) centrés sur la sécurité des acteurs</p> <p>Construction d'<u>un répertoire d'actions</u> à partir du codage des actions réalisées.</p>	<p>Une motricité en sécurité plus ample, continue et <u>précise</u></p> <p>Un <u>enchaînement précis de plusieurs éléments</u> appartenant à une ou deux familles différentes (1 minute 30)</p> <p>Un <u>agrandissement de l'espace d'action</u> par rapport à l'objet</p> <p>Une utilisation de <u>différentes variables</u> : temps, espace, relation</p> <p>Une composition qui recherche <u>un effet</u> esthétique ou artistique.</p> <p>Des <u>critères d'observation</u> (spectateur – observateur) centrés sur l'impression artistique ou la dimension expressive et toujours en relation avec les conditions de la sécurité.</p> <p>Construction d'<u>un répertoire d'actions</u> en fonction de leur variété et de leur originalité.</p>

Les arts du cirque comme support de l'acquisition de la compétence 4

Un écueil : les représentations classiques que l'on se fait de l'activité

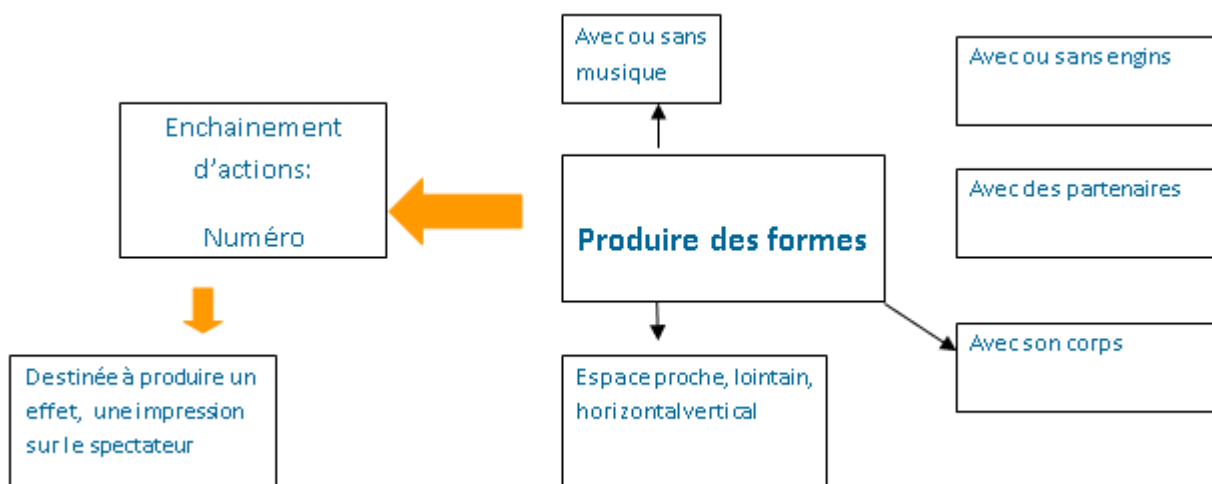
- Etre sur le registre de l'exploit, de l'expertise et de la prise de risque (*qui sont des impasses dans une démarche scolaire*).
- Travail sur piste
- Le grand spectacle : les animaux, le dressage, les figures acrobatiques, le funambule...

Les difficultés :

Une première difficulté vient de la multiplicité des familles d'activités se rattachant au cirque. Une autre difficulté vient du fait que la motricité dans les activités cirque n'est pas la motricité usuelle (il faut beaucoup de temps pour acquérir un niveau de maîtrise et le but de l'école n'est pas de former des experts)

Intention éducative et objectif d'apprentissage :

Montrer en groupe, une composition, un enchaînement de formes qui s'appuie sur une ou deux familles circassiennes, dans un espace orienté en vue de produire un effet sur le spectateur.

Les différences entre cirque traditionnel et cirque contemporain

Cirque traditionnel ou classique <i>Naissance du cirque occidental, en 1768, en Angleterre</i>	Cirque contemporain ou actuel <i>Apparition, en France, au milieu des années 70 du nouveau cirque</i>
<p>Le registre du cirque traditionnel est basé sur l'expertise, la prouesse et l'exploit. L'enjeu est de montrer plus difficile, plus osé, plus engagé, voire plus périlleux.</p> <p>Il y a succession de numéros :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'ordre des numéros est souvent déterminé en fonction des contraintes techniques et obéit à une hiérarchie des émotions. - intervention de Monsieur loyal qui intervient pour détourner l'attention du spectateur pendant l'installation du matériel. <p><u>Les fondamentaux :</u></p> <p>On trouve :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les clowns - Les animaux ; chevaux, fauves, ... - Acrobaties, le jonglage - L'illusion - Le spectacle se termine toujours par une parade - La musique est à base de cuivres et de percussions. <p><u>Les émotions:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elle est dans la prouesse, l'exploit, le danger et se traduit par le rire, la peur, l'émerveillement. - Lorsqu'un numéro est raté, l'artiste le recommence. <p><u>L'espace scénique :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Le cirque est itinérant et sous chapiteau - La piste ronde est toujours présente au centre du chapiteau. <p><u>Les artistes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ils appartiennent à une famille qui transmet le savoir et sont spécialistes d'une technique. 	<p>L'histoire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le spectacle est construit à partir d'un scénario et il y a un fil conducteur thématique, une écriture poétique : la composition s'apparente plus à celle du théâtre ou de la musique - Le spectateur ne reçoit pas une suite de mots mais un discours composé de phrases. <p><u>Les fondamentaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ils ne sont plus forcément présents. Les compagnies se spécialisent : Compagnies de jongleurs, d'arts aériens, d'arts équestres... - Les applaudissements sont rarement sollicités et n'interviennent qu'en fin de numéro. - La virtuosité se présente comme une fonction dramatique parmi d'autres. Les numéros animaliers sont rares à l'exception des chevaux. <p><u>Les émotions :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elles sont plus subtiles, variées. - Chaque compagnie tente de construire une atmosphère, un univers mettant en cohérence les options plastiques et sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales. - Les thèmes traités sont divers et les registres esthétiques variés. (merveilleux, provocation, dépouillement, parodie, absurde, ...) <p><u>L'espace scénique :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rarement la piste, le théâtre ou des dispositifs scéniques originaux. - La présentation scénique peut être aérienne, verticale, frontale, bi frontale, aquatique... <p><u>Les artistes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ils sont polyvalents, souvent formés dans des écoles de cirque, ils incarnent des personnages et utilisent le texte.

Le choix d'une démarche (3 phases incontournables)

Qu'entend-on par « démarche créative » en cirque?

Solliciter, donner des outils, expérimenter, explorer, trier choisir, montrer :

La nécessité d'une production (donner à voir)

- Enrichir la motricité spécifique à chaque famille, la relation aux autres
- Apprendre à trier et choisir pour composer un enchaînement réalisé à plusieurs en mettant en place la sécurité.
- Rendre lisible la production (ponctuation et précision) par un observateur – spectateur

Phase de découverte EXPLORER A partir de sa motricité usuelle	Mobiliser Foisonner Improviser Diversifier Imiter chercher Répertorier	 MONTRER
Phase de transformation STRUCTURER	Reconnaître Identifier Différencier Modifier Affiner/nuancer Trier Répéter/refaire Choisir Organiser Construire Complexifier Mémoriser	 MONTRER
Phase de transposition REINVESTIR	Agencer/Combiner Composer Répéter Ajuster Donner à voir Interpréter Négocier Réaliser seul ou à plusieurs	 MONTRER

A l'école, le processus créatif naviguera entre contrainte et liberté, rigueur et fantaisie, dans un contexte ludique.

Remarques :

A la fin de chaque étape, les élèves, mis en état de recherche, seront invités à montrer leurs trouvailles ou leurs compositions plus élaborées. Ces réponses seront appréciées par le groupe selon des critères en rapport avec les consignes de production. Alternativement acteur et/ou spectateur, les élèves affineront leur regard au fil du temps et de l'expérience vécue.

1. La phase d'exploration, de découverte :

Pour faciliter tout démarrage, l'enseignant met en place des **situations ouvertes et diversifiées**, le plus souvent ludiques, offrant à tous une possibilité de réponse immédiate : partir du connu, explorer les possibles...

2. La phase de structuration, de transformation :

Exploitation des découvertes : les réponses doivent être identifiées, différenciées, puis triées...par les élèves tantôt acteurs ou spectateurs...

Un apport technique viendra nourrir les propositions des élèves...

Un temps sera alors nécessaire pour **choisir, mémoriser, reproduire, complexifier et construire**.

C'est le travail qualitatif d'approfondissement.

3. La phase de réinvestissement, de transposition

→ Réaliser une production si petite soit- elle : les élèves vont agencer, combiner, pour composer seul ou à plusieurs, un numéro en s'appuyant sur des procédés de composition.

→ Pour enrichir le travail :

-Proposer différents supports sonores (ou non)

-Stabiliser sa production, même temporairement, demandera quelques répétitions, des ajustements...

-Sélectionner, faire des choix et assumer ses choix, les affirmer donnent des repères à l'élève et renforcent son pouvoir créateur.

-Enrichir en proposant différents espaces quand c'est possible (frontal, circulaire, de formes et tailles différentes, espace aléatoire, espace inhabituel...)

Quelles activités retenir dans cette activité support pour amener les élèves à construire les contenus d'enseignement de la compétence 4?

Grands principes:

S'appuyer sur le registre du cirque contemporain (les frontières sont d'ailleurs de plus en plus ténues entre danse/théâtre/cirque)

- Utiliser les principes de la démarche de création en danse. (partir des actions des élèves pour les transformer et les faire évoluer)
- Se décaler de la production de figures pour entrer dans l'expressivité.
- Faire des choix au service de l'expression pour « dire » quelque chose au spectateur.

Deux familles à privilégier:

➤ **Les jonglages :** (lancer/recevoir)

-Manipulations d'objets qui peuvent être détournés de leur fonction originelle (ex : coussins, boîtes, cartons...)

Les jonglages étant entendus comme un rapport de contrainte entre des corps et des objets en mouvement pour produire des formes et communiquer une intention.

➤ **L'acroport :**

-Les acrobaties simples à deux ou à trois.

-A certaines conditions les équilibres sur engins :

Il s'agit de produire des formes corporelles au service d'un propos expressif, à partir d'une motricité spécifique élaborée.

Ainsi il faut maîtriser un certain nombre d'outils relatifs à sa motricité et à sa sécurité avant d'envisager de créer, imaginer et produire en acrobaties ou dans d'autres familles.

* le premier contenu d'enseignement à construire est la sécurité active.

Les éléments de la sécurité active sont maîtrisés par l'enseignant et acquis par tous les élèves.

(Savoir s'équilibrer, savoir chuter, savoir utiliser son matériel, connaître les règles d'aide et de parade)

Le principe de sécurité active est de rendre l'enfant acteur de sa propre sécurité. Il s'agit d'apprendre à l'enfant à se connaître, à connaître ses possibilités. En apprenant à mesurer les risques qu'il encourt, l'enfant adopte un comportement sécuritaire pour lui et pour les autres.

Il faut passer du temps à construire la sécurité active parce qu'elle conditionne la réussite de ce qui est construit par les élèves : les contraintes sont fortes. Un corps « mou » n'est pas rassurant pour la sécurité... Elle permet aussi de développer les compétences transversales : respect de l'autre, écoute et attention, sécurité pour soi et pour son partenaire...

La sécurité passive consiste à proposer des pratiques dans les meilleures conditions de sécurité. Ce sont les précautions et dispositions prises avant la mise en action physique. Il s'agit de rendre le cadre de l'activité le moins dangereux possible en prenant en compte la connaissance des élèves, celle des lieux et des conditions de pratique, mais aussi la connaissance de l'activité physique en elle-même.

Les conditions de la pratique

- Ne pas se limiter à une reproduction de formes ni à une activité exploratoire libre notamment dans la manipulation d'objets.

- Susciter la créativité :

Favoriser l'exploration des différentes manières de faire personnelles par rapport aux différentes contraintes.

- Créer une référence commune à la classe :

Répertoire des situations et des propositions

Processus de co évaluation sur des critères de réalisation centrés sur la sécurité active. .garder des traces (dessins, photo, vidéos, schémas, production écrits).

- Installer les conditions d'une production :

La lisibilité : 1 début (comment je commence ?)

1 fin (comment je finis ?)

1 image forte (quelle est mon intention ?)

Le numéro est-il lisible pour des observateurs ? *La lecture s'appuie sur les contraintes données au départ pour construire une prestation.*

La concentration : du début à la fin

La qualité de la réception et de l'observation : ritualiser la mise en place de la production (où s'assoit-on ? qui regarde-t-on ? que regarde-t-on?...)

Des liens forts avec les autres domaines disciplinaires:

- Maîtrise de la langue : verbaliser, raconter, décrire, expliquer, argumenter, récapituler
- Vivre ensemble : règles de fonctionnement et de sécurité et communiquer autour des situations, de la production.

Comment transformer ce que font les élèves, comment relancer pour enrichir les trouvailles, comment soutenir les recherches des élèves ?

La trame de variance donne des pistes pour des relances ouvertes et variées. Dans toutes les situations, les paramètres interagissent. Cependant il est nécessaire, pour ne pas figer les réponses des élèves, de changer fréquemment les combinaisons de paramètres.

Par exemple pour modifier ou améliorer le rapport à l'espace :

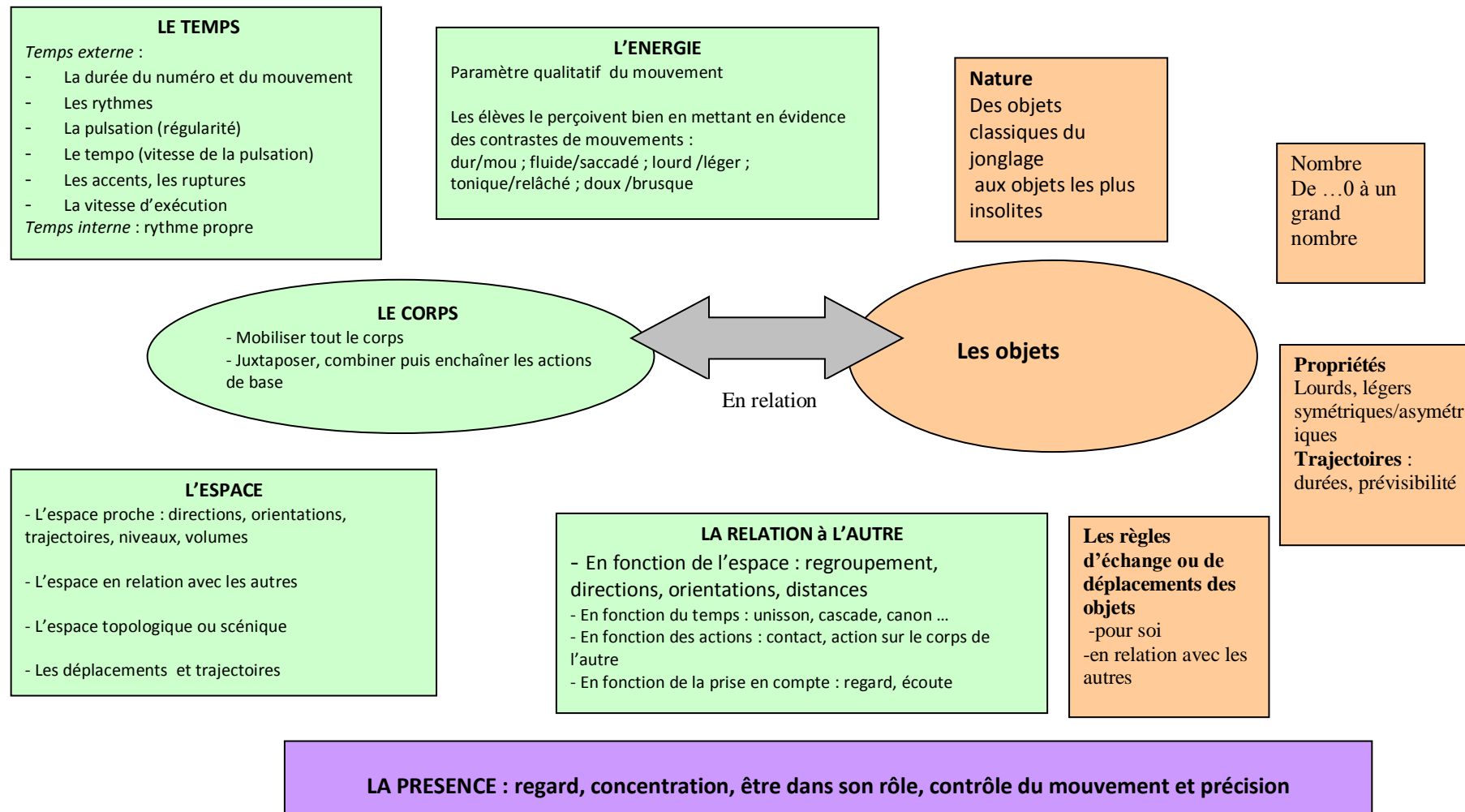
- jouer sur le nombre d'artistes
- travailler l'amplitude d'un geste enrichir sa prestation.

Exemple par rapport à l'espace : grand lancer/ petit lancer ; sur place / en déplacement ; debout / au sol ; lancer d'un côté / lancer de l'autre ...

CORPS	
<ul style="list-style-type: none"> - mobiliser tout le corps - juxtaposer puis combiner des actions de base - Travailler différentes parties du corps : faire tenir en équilibre un objet sur le cou, l'épaule, sous le pied, sur la tête...chercher des idées originales - Introduire des évolutions : en nuanciant l'énergie, en utilisant la respiration, le souffle, la voix..... 	
ESPACE	TEMPS
<ul style="list-style-type: none"> - L'espace proche : directions, orientations, trajectoires, niveaux, volumes - L'espace en relation avec les autres - L'espace topologique ou scénique - Les déplacements et trajectoires 	<p><i>Temps externe :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - La durée du numéro et du mouvement - Les rythmes - La pulsation (régularité) - Le tempo (vitesse de la pulsation) - Les accents, les ruptures - La vitesse d'exécution <p><i>Temps interne : rythme propre</i></p>
LA RELATION à L'AUTRE	L'ENERGIE
<ul style="list-style-type: none"> - Faire ensemble : - à deux, à plusieurs, tous ensemble... - en décalage, en canon, en cascade, à l'unisson - Varier les formations: face à face, dos à dos, en ligne, en cercle, en colonne, en tunnel, en dispersion, en ronde, en grappe... - Entrer en contact : se regarder, se toucher, s'accompagner, s'appuyer,.....en modifiant les formes, les surfaces, l'intensité de contact.... - Entrer en relation ou en contact par l'intermédiaire d'un objet (ballon, coussin), du regard... 	<p>Paramètre qualitatif du mouvement</p> <p>les élèves le perçoivent bien en mettant en évidence des contrastes de mouvements :</p> <p>dur/ mou fluide/ saccadé lourd / léger tonique/ relâché doux / brusque grand/ petit lent/ rapide</p>

Trame de variance en rapport avec les objets :

Quelle que soit l'activité support, il y a des contenus d'apprentissages communs qui correspondent aux fondamentaux du mouvement (R Von Laban). C'est à partir de ces composantes que l'enseignant va construire les situations d'apprentissage en complexifiant les composantes et/ ou en jouant sur une ou plusieurs composantes

Pour que les élèves puissent construire leur numéro, l'enseignant va choisir les contraintes à donner en s'appuyant sur des procédés de composition communs à tous les champs artistiques. Quelques exemples.....

La répétition	Répéter des éléments qui entrent dans la composition d'une phrase gestuelle ABC...ex : AA B CC D ou ABCABC ou ABC AA BB C.....
La reprise	Une phrase gestuelle, un motif, revient périodiquement dans la chorégraphie, reproduite à l'identique, comme un rappel, une ritournelle, une obsession...C'est une manière d'accentuer un propos. Elle fournit des points de repères. Elle donne au spectateur la satisfaction du familier déjà repéré...
La variation	A partir d'une phrase gestuelle, introduire une variation en jouant sur une composante (la vitesse, l'orientation ; le niveau, le nombre de danseurs, la façon de se tenir.)
L'augmentation / la diminution	La phrase est reprise en amplifiant ou en diminuant soit le facteur spatial, soit le facteur temporel soit les deux.
L'alternance	Alternance de solo/unisson, de couplets/ refrain...
La superposition	Deux groupes de danseurs. Chaque groupe a un motif original. Les 2 groupes dansent en même temps sur le même espace
La transition	Façon de passer d'un motif à un autre, d'une formation à une autre : par une rupture, un arrêt, une contamination progressive, la sortie de certains danseurs...
Le miroir	Faire la même chose en même temps dans un rapport face à face (à 2 ou à plusieurs)
Les jumeaux	Faire la même chose en même temps dans un rapport où tous les danseurs sont orientés dans le même sens (« identiques »)
Question-réponse dialogue	Alternance d'actions entre un danseur et l'autre, entre un groupe et l'autre.
Unisson	Tous les danseurs font la même chose en même temps
Le décalé	Tous les danseurs font la même chose mais pas en même temps à intervalle irrégulier ou aléatoire Entrer en scène en décalage....
Canon	Une phrase gestuelle est réintroduite par d'autres danseurs à intervalles réguliers.
La cascade	Succession d'actions, d'entrées....
La composition du groupe et le choix du nombre	Le solo, plusieurs solos, les duos, les trios, le demi groupe, le grand groupe, danser tous ensemble pour créer un effet de groupe, la force d'une foule...
La forme du groupe	Organisée: cercle, colonne, ligne, carré, cortège.... Inorganisée: dispersion, tas, regroupements aléatoires...

REMARQUES :

- Les procédés de composition (répétition, accumulation, déformation, ponctuation ...) qui servent à renforcer le propos et créer des effets chez les spectateurs seront introduits par l'enseignant.
- Le travail sur **la concentration, et l'écoute** sont importants et déterminent toute « l'ambiance d'apprentissage » lors des séances. Etre prêt à présenter : immobile et calme, et rester dans son numéro jusqu'au bout pour finir immobile sont des postures déterminantes pour pouvoir apprendre. Ces règles doivent être installées avant tout autre travail.

A travers ces activités, l'élève va progressivement :

- Enrichir sa motricité et développer sa disponibilité corporelle.
- Comprendre et structurer le temps et l'espace.
- Modifier sa relation aux autres : agir en les prenant en compte, avec et pour eux.
- Communiquer verbalement et corporellement.
- Se mettre à distance de ce qu'il fait pour comprendre et agir.
- Appréhender un monde « sensible » et maîtriser ses émotions.
- Affiner et affirmer sa personnalité (estime de soi et image de soi).
- Appréhender la culture artistique.

Un ancrage culturel nécessaire : vidéos, spectacles

Jonglage

- **Avec un ballon en équilibre** : de 1'27 à 1'38

Philippe Ménard, Cie Non Nova PPP <http://www.youtube.com/watch?v=Fbili397PDU>

- **Avec des balles : organisation de différents espaces scéniques** : 1'31

Jérôme Thomas: Rain Bow: <http://www.youtube.com/watch?v=JtPR9WWzazw>

- **Seul avec des balles: jeu d'acteur** 3'26

Jérôme Thomas: trois balles roulées: <http://www.youtube.com/watch?v=GZNE40ghohg>

01_Jerome Thomas.flv

- **Jongler avec des plumes** à partir de 3'30 jusqu'à la fin:

Jérôme Thomas <http://www.youtube.com/watch?v=tJy6NNZXGuE>

- **Jongler avec des cerceaux**

02_cerceaux.mp4

➤ **Jongler à plusieurs : calebasses, bambous**
Nouveau cirque du Vietnam

03_Le Nouveau Cirque du Vietnam.flv

➤ **Jonglage à 4 + jeu expressif**

04_jonglage à 4.flv

Acrobaties:

➤ **Jean Baptiste André : extrait de « Comme en plein jour » 2008 : 5'36**

Au sol, de la danse, des acrobaties on ne sait pas. Un propos poétique entre Vélasquez et Don Quichotte <http://www.youtube.com/watch?v=oLUiFX2i870&NR=1>

➤ **Compagnie XY : le grand C : 2'43**

Des acrobaties à 17. Principes de composition intéressants ; de plus les paramètres du mouvement : énergie, temps, espace et relation sont lisibles par les élèves <http://www.youtube.com/watch?v=gZBkKUhawdU&feature=related>

➤ **Laissez porter (2006) : 9'02**

<http://www.youtube.com/watch?v=0EMN9S5IXN4>

le cirque désaccordé_ PMP _main a main..mp4

Histoire amère d'une douce frénésie - Collectif Prêt à Porter.mp4

Compagnie XY_ Le Grand C.mp4

[Le cirque du soleil](#)

Se liga no que esse cara faz...mp4
